

司徒璧春 陈朗秋 编著

系列

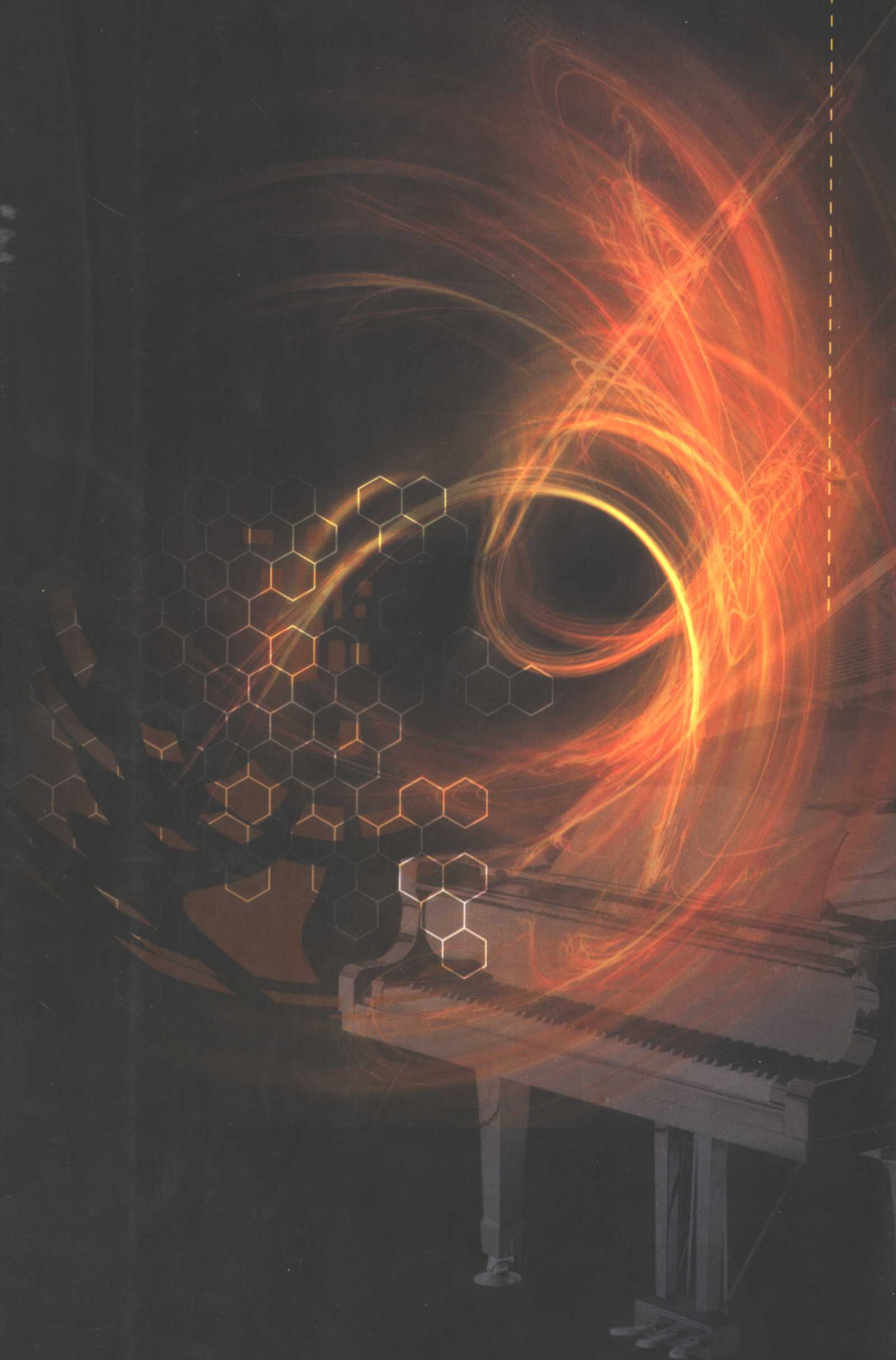
PIANO

名家教

钢琴

江苏文艺出版社

.....

名家教钢琴

司徒璧春 陈朗秋 编著

图书在版编目(CIP)数据

名家教钢琴/司徒璧春,陈朗秋编著. —南京:江苏文艺出版社,2004.4

ISBN 7-5399-1984-1

I.名... II.①司...②陈... III.钢琴-奏法
IV.J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 086484 号

书 名 名家教钢琴
编 著 司徒璧春 陈朗秋
责任编辑 陈咏华 刘洲原
责任校对 洛丽塔
责任监制 刘 巍 张莘莘
出版发行 江苏文艺出版社
印 刷 淮阴新华印刷厂
经 销 江苏省新华书店
开 本 880×1230 毫米 1/16
印 张 11.25
字 数 22 万
版 次 2004 年 4 月第 1 版,第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-5399-1984-1/I·1870
定 价 18.00 元

江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换

序

司徒璧春、陈朗秋两位教授合著的《名家教学钢琴》一书,是他们五十年键盘生涯——学习钢琴、演奏钢琴、教授钢琴心得体会的经验总结。并参阅了有关钢琴训练、表演方面的资料,将感性的认知,提高到系统化、理论化的高度加以研究,具有较强的实用性和知识性。对于激发青少年学习钢琴的热情,提高练琴的效率和体验钢琴音乐的美妙情趣;对于年轻的授琴者进一步探索演奏和教学的奥秘,均能起到积极的推动作用。司徒璧春、陈朗秋两教授是一对事业心很强的伉俪,在以往的岁月中,他们在钢琴演奏和教学上均已取得相当的成就,此次应江苏文艺出版社之约,写作此书,为普及钢琴艺术教育又作出了新的贡献。数日前,他们夫妇约我写序,作为多年担任省音协主席,又长期从事理论创作与教学工作的我,当然是责无旁贷的义务。于是,在阅读他们研究成果的基础上,对钢琴与钢琴艺术的有关问题,随意地写点感想,以表示我对这本书首次与读者见面的祝贺。

随想之一:钢琴传入我国后的嬗变

被欧洲人誉为“乐器之王”的钢琴,是欧洲音乐文化的优秀成果,也是人类共有的文化财富。它是一件多声部乐器(在同一时间内同时出现主旋律、伴奏织体、复调和丰厚的低音,谓之多声部),有着巨大的表现力。正如前苏联钢琴家、教育家亨利·涅高兹所说:“钢琴家一人在一件乐器上,不需要任何人的帮助,就能塑造出绝对完整的形象,创造出某种完整和美的东西——钢琴作品来。”^①俄罗斯钢琴家安东·鲁宾斯坦也曾说过:“你认为它(钢琴)是一件乐器吗?它是一百件乐器。”钢琴教育家卡尔·车尔尼认为:“在钢琴上可以表达出一百种力度层次……”^②以上这些名言说明钢琴以多种音色与力度变化,多声部的思维方式,不仅可以表现充满戏剧性,人生哲理的雄伟篇章,又能表现充满诗情画意,柔美无比的抒情意境;不仅能够表现火一样的热情,又能描绘飘忽不定的色彩画面;不仅能够反映欧洲人的生活习俗、思维方式,也能刻画中国人民的勤劳勇敢,自强不息的英

① 《论钢琴表演艺术》75页

② 《论钢琴表演艺术》64页

雄气概等。这证明钢琴作为一种表达人们思想的工具,是没有国界的。正如作者所说:“哪里有生活,哪里就有音乐,哪里有音乐,哪里就有钢琴。”

钢琴传入中国,最早可以追溯到十七世纪。学习键盘乐器的第一人是清王朝的皇帝玄烨。据记载:1673年,经人介绍,葡萄牙传教士徐日升(Thomas Pereira)被聘为康熙的音乐教师,教授古钢琴。……时隔几十年后,皇帝还能在古钢琴上弹奏古琴曲《普庵咒》。^①当然,从历史高度来看,这件事是偶然和孤立的,因为当时的中国社会、历史、文化状况都不具备接纳这一西方乐器的条件。直至十九世纪末,钢琴随着外国教会活动在我国的展开,英国商人的推广销售,钢琴除为少数人所有外,还因新式的“学堂乐歌”和“五四”新文化运动的影响,上海、北京等音乐团体开始使用钢琴作伴奏,教育机构也先后开设了钢琴课。特别是1927年上海国立音乐专科学校的建立,先后培养出丁善德、李献敏、李翠贞等第一批钢琴演奏家。钢琴音乐创作方面,也先后出现了一批具有中国民族风格,并为实践证明了的优秀钢琴作品。如1934年贺绿汀所作的钢琴曲《牧童短笛》、《摇篮曲》,邓尔敬1944年所作的《儿童钢琴曲四首》,1945年、1947年丁善德先后作的《春之旅》组曲、《中国民歌主题变奏曲》,以及瞿维1946年所作的反映胜利的中国人民精神面貌的《花鼓》等。从此,钢琴与钢琴音乐才开始在我国的音乐教育领域和中国广袤的土地上扎根。

1949年,新中国成立。人民翻身解放,社会安定团结,给人们带来了无限的希望与向往。在这种社会大环境中,钢琴与钢琴音乐出现蓬勃向前发展的趋势:首先各地区先后建立了音乐院校,在钢琴系著名教授的培育下,出现了傅聪、刘诗昆、李名强、顾圣婴、殷承宗等著名的钢琴家,他们不仅以自己特有的风格技巧活跃在国内音乐会上,还在各种国际比赛中夺魁,饮誉世界乐坛。其次,在音乐作品的创作上,各种题材、体裁、风格的新作纷纷涌现,获得了重大成果。中小型作品影响最大,最具代表性的有丁善德的《快乐的节日》,桑桐的《内蒙古民歌小曲七首》,吴祖强、杜鸣心的《舞剧鱼美人组曲》,王建中改编的《百鸟朝凤》、《陕北民歌四首》,黎英海改编的《夕阳箫鼓》,汪立三的《钢琴前奏曲与赋格曲集“他山集”》以及权吉浩、陈怡的《长短的组合》、《多耶》等;大型作品有刘敦南的钢琴协奏曲《山林》,殷承宗、刘庄等的钢琴协奏曲《黄河》以及杜鸣心的第一钢琴协奏曲《春之采》等。以上这些作品的共同点是在内容上表达了中国人民的思想、情操,在艺术上具有浓郁的民族风格,并借鉴吸收了欧洲的某些技法,使中西文化在一定条件下有机地结合起来。朝着既有浓郁的民族性,又有“世界性”的方向作出不同的探索与追求。再次,20世纪80年代随着国家的改革开放政策的实施,经济迅猛发展,人民物质生活不断地丰富提高,在专业钢琴艺术继续向更高水平发展的同时,以提高新一代少年素质、开发智力为目的的学习钢琴的热潮已经蔚然成风,参加全国钢琴业余考级的考生数量已达百万计,“乐器之王”的确已经进入了成千上万的寻常百姓家。纵观钢琴引入我国一百多年的历史,经历了孕育萌芽、初见成果与发展繁荣的时期。特别是近二十年来,专业队伍固然循着它特有的轨道继续前进外,以“考级”为标志的业余队伍正向着深度、广度方面发展,这不仅在我国是空前的,在国际上也十分罕见。因而,这种轰轰烈烈、浩浩荡荡的钢琴与钢琴艺术的辉煌之举,定会以浓重的笔墨载入中国音乐文化的历史史册。

① 《回首百年》243页

随想之二：练好基本功，掌握精湛的技巧

钢琴是一门技艺性很强的艺术，没有技巧就谈不上钢琴艺术。这是众所周知的客观事实。所以习琴者、演奏家都必须锲而不舍、孜孜不倦地练习基本功，掌握精湛的技巧，为塑造准确的艺术形象作好技术上的准备。《名家教钢琴》第九讲中，作者将练琴的目的概括为“是对大脑思维、人体肌肉运动技巧和心理素质的训练”；将良好的练琴习惯概括为“练习自觉、注意集中、目标明确、方法科学”四个方面；将练习方法分为六种以及练琴的四种不同形式等。这些经验都是教学体会的系统化表述，对习琴与授琴的年轻朋友，无疑是一种具有针对性的金玉良言。关于这些问题，我不打算重复。仅就涅高兹所讲的“有技巧的练习”和“技术就是艺术本身”两个论点讲一些个人的理解，供习琴者练习基本功时参考。

先讲“有技巧的练习”。练琴的技巧是什么？简单地说就是“重复”。欧洲有一句著名的旧谚“重复是学习之本”，中国古代思想家孔子也说过“学而时习之，不亦说乎？”“重复”与“时习”讲法虽有不同，讲的人国籍、时代也不一样，但它的含意却是一样的。练琴的技巧在于重复，对于习琴者固然如此，对于大钢琴家也没有例外。据记载：十九世纪匈牙利大钢琴家李斯特“曾一百次重复一个特别困难的地方”。前苏联大钢琴家李赫特尔为演奏一段10小节的快速复调段落，本人介绍说：“这个地方我足足练了两个钟头。”^①这就是正确的练琴方法——在最短的练琴时间内取得最好的效果。换句话说，在练琴过程中意志力、注意力越强、越集中，效果也就越好。反之，练琴越被动、消极，掌握作品的时间也就拖得越长，对作品的兴趣也就必然降低，劳动紧张度也就越大。所谓有技巧的练琴（时时地温习、重复地练习）是衡量一个习琴者、甚至是钢琴家是否成熟的准绳之一。

第二，“技术就是艺术本身”。不炫耀、不滥用华丽的技巧，而是选用最合适乐曲内容的演奏方法，是认识“技术就是艺术本身”的重要内涵。现举一个实例来说明：二十世纪五十年代末前苏联大钢琴家李赫特尔假座上海音乐厅举办钢琴音乐会，当时我是上海音乐学院理论作曲系未毕业的学生。聆听他演奏的俄罗斯作曲家穆索尔斯基的钢琴组曲《图画展览会》，给我留下了极为深刻的印象。现介绍两个片段：一是《两个犹太人——一个富、一个穷》。富人主题带有宣叙调意味，钢琴家以有力地触键、浑厚的音色、行板的速度，表现富人的骄傲自负与冷酷；穷人主题用同音不同指的快速“轮指”，描绘穷人颤颤巍巍的诉说与乞求。通过各自独立的陈述后，作了复调性的重叠。在力度处理上代表富人的低声部音响占优势，代表穷人的高音区作陪衬。最后钢琴家用双手大力度地奏出一个突强音，表现富人对穷人的怒吼：“快给我滚蛋！”这是一首形象生动、爱憎分明的批判现实主义作品。演奏家似乎不仅仅在演奏钢琴，而是充满同情地用钢琴在“说话”。二是全组曲的终结

^① 《论钢琴表演艺术》3页

《基辅大门》。这首乐曲的结构为复三部。A段是豪迈、磅礴的颂歌；B段先出现钟声，后用“漫步”主题穿插其中；再现段是万民欢腾，壮丽的节日气氛的描绘。钢琴家在演奏这一段音乐时，首先撞入听众眼帘的是他那令人难以置信的聚精会神，注意力是那样地专注、集中，目光深邃、遥远、思索。演奏快速段落时，灵活、均匀的手指，任其在钢琴上奔腾、翻滚；演奏模拟性的钟声、人声又是那么的逼真、惟妙惟肖。最后，节日气氛的渲染，技巧难度很大，但钢琴家却表现出放松自若、简易轻便，在力度、速度上都将宏伟、豪迈、辉煌的气氛表现得淋漓尽致，给人以强烈的震撼。虽然这场音乐会已过去了半个世纪，但时至今日还深深地铭刻在我的记忆之中。究其原因，我想演奏家正确地体现了“技术就是艺术的本身”的精神，而高超、精湛的技术又是从“有技巧的练习”中得来的。

随想之三：演奏的最高目的是创造艺术形象

作为一名习琴者、演奏家，每天都得用理智来填补“本能”的缺陷，进行技术训练。但这仅是一种手段，要达到创造艺术形象的目的，在技术训练的同时，还要进行音乐训练。所谓音乐训练，主要是指对所选择曲目内容的了解、对曲式结构的分析与风格特征的研究三个方面。第一，从内容上说，有些钢琴作品是有明确标题的。如中国作品《牧童短笛》、《快乐的节日》、《花鼓》，外国作品《威尼斯船歌》、《图画展览会》等，这类作品叫做标题音乐。演奏者按照标题展开想象的翅膀，以音乐特有的方式演奏出视觉或语言的意境。有些作品则没有明确的标题，仅按体裁与曲式来区分。如奏鸣曲、练习曲、前奏曲、舞曲以及变奏曲、回旋曲、赋格曲等。其中一部分经过长期的历史检验，人们从乐曲的情绪、意境或作者回答别人的只言片语中“悟”出了它的内涵，并形成了共识。如贝多芬的一部分奏鸣曲前冠上《月光》、《黎明》、《热情》、《悲怆》、《告别》，肖邦练习曲前冠以《革命》、《离别》等。但是，绝大多数钢琴曲是没有这些标题的。对于这些作品，作曲家提供的是美的音响组合——即控制自若的音色与力度、曲式结构完美严谨的形色美，以及气势宏大、细腻、委婉的战士与诗人的气质美。演奏者的二度创作任务就是按自身的生活阅历去捕捉形象，挖掘它的宝藏，创造一种和音乐相符合的意境去感染听众。总之，钢琴作品不论有无标题，都是含有丰富内容的，都是社会生活的真实反映。区别在于有标题的作品是作曲家预先给人们提供一个想象的方向，诱发想象力的发挥，但它绝不存在图解音乐和限制人们想象力发挥的作用；无标题的钢琴作品绝不是无内容，它在提供形式美与气质美的同时，体现了音乐的民族特征，生活情趣和一定的时代风貌，它能引发人们更丰富的联想和更深切的感情体验。

第二，演奏者对乐曲的曲式要有较为深入的了解。理解了作品的结构，才能从宏观上控制全曲的张弛、厚薄、强弱、主次、高潮以及各段的音乐功能，使一首庞大的乐曲演奏成一个有机的整体。从微观来说，可以正确奏出动机、乐节、乐句、乐段等，使每一个部分都能得到正确的“呼吸”。只有深入这些细节，才能处理好各个功能段落的内涵和乐曲的整体布局。

第三，演奏者要学习和研究各流派作曲家的风格与气质。例如同是古典主义作曲家的莫扎特、贝多芬，莫扎特突出朴实、纯真、圆润，贝多芬则突出戏剧性、矛盾冲突；同是浪漫主义的肖邦、李斯

特,肖邦强调诗意、流畅,李斯特追求磅礴的气势,华丽的技巧;同是现代乐派的德彪西与斯克里亚宾,前者的作品朦胧、若隐若现,后者则形象鲜明、充满热情,用和声的紧张度与不协和,表现内心的尖锐的、不可缓解的矛盾……作曲家的风格气质是多种多样的,只有深入地研究分析,二度创作才能准确地诠释音乐的内容。所以,只有在灵魂深处为音乐所激动,即理解作品的内容、风格,又掌握了辉煌技巧的人,才能完成习琴的最终目的——塑造完美的艺术形象。

总之,音乐是一种听觉艺术、音响艺术和时间艺术,其特点是长于抒情、拙于叙事。因而,不论是一度、二度创作(包括练琴)一般都侧重灵感、乐感、激情、才华和想象力等感性的探讨,疏于理论研究。但是,“感觉到的东西,我们不能立即理解它,只有理解了的东西才能更深刻的感觉它。”^①所以,司徒璧春、陈朗秋所著的《名家教学钢琴》一书的正式出版,将凭感性的练琴,提到理论高度来认识,因而这是一本很好的练琴指南,对读者具有重要学习与参考价值。祝愿此书能为钢琴事业增添艳丽的色彩,为推进我省、我国的钢琴事业的发展起到积极的作用。

陈鹏年 2003.7.31

① 《毛泽东选集》275页

目 录

序	陈鹏年(1)
话说钢琴	(1)
第一讲 手指独立、均匀、灵活是钢琴技术的基础	(3)
第二讲 指法是演奏钢琴的最大秘诀	(16)
第三讲 速度是音乐形象的生命	(30)
第四讲 力度是钢琴最基本的表现手段	(43)
第五讲 钢琴音乐是声音的艺术	(63)
第六讲 努力让钢琴歌唱、歌唱	(87)
第七讲 踏板是钢琴的灵魂	(100)
第八讲 音乐是流动的建筑	(138)
第九讲 学会练琴才能弹好钢琴	(150)

话说钢琴

大凡讲故事都要以“从前”开始。上一个世纪的五十年代中,我们在音乐艺术无穷魅力的诱导下,经过与众多同龄人的激烈角逐,终于跨进了音乐学院的大门,从此与钢琴结下了不解之缘半个世纪。在五十年键盘生涯中,我们渐渐地认识了钢琴,体验了钢琴音乐的奇妙,探索着钢琴演奏和教学的奥秘。

钢琴自她自古钢琴脱胎问世至今已有三百年的历史,三百年中的头一个百年是钢琴不断改进、不断完善的百年,也是钢琴与古钢琴并存、共处,争奇斗艳的百年。钢琴诞生之初正是古钢琴盛行的年代,经过近百年的努力,钢琴的音域从四个八度扩展到七个半八度;弦列从一音一弦改为一音三弦、低音改裸弦为缠弦、排列改直排为交叉;支架从木结构发展为铸铁架;击弦机从单震式发展为复震式;小槌用料以毛毡包裹木芯代替麂皮;制音装置从手控音栓发展为左中右各司其职的三个脚踩踏板……日臻完善的现代钢琴终于将盛行于欧洲几个世纪的古钢琴挤出了历史舞台。

三百年中的第二个百年是钢琴夺得王冠,成为西方世界顶礼膜拜的“音乐之神”的百年,也是无数作曲家、钢琴家用生命和音符谱写了钢琴艺术黄金时代的百年。从贝多芬充满人生哲理的钢琴奏鸣曲到肖邦刚柔并存的爱国主义诗篇;从李斯特火一般辉煌的狂想曲到德彪西朦胧、飘忽的色彩性音画,十九世纪的钢琴音乐构建了欧洲文化艺术中最为壮观的殿堂。

三百年中的近一个百年则是流派纷争、战乱四起,“乐器之王”声威犹在、风采依旧的百年,也是钢琴作为西方文化东征的使者造就世界大市场的百年。钢琴“乐器之王”的地位受到了来自自动钢琴、电子琴等新兴键盘乐器的挑战,钢琴音乐的创作和演奏走向了多极化发展……然而,广受世人宠爱的钢琴仍然无处不在。哪里有生活,哪里就有音乐,哪里有音乐,哪里就有钢琴。

一个半世纪以前,趁着“门户开放”,英国商人将大批钢琴运到中国。但是在一百多年的时间里,“音乐王冠上的明珠”始终只为极少数人所拥有。二十世纪八十年代以来,随着国家的开放,经济的发达,“乐器之王”开始进入了寻常的百姓人家。学习钢琴的队伍浩浩荡荡,下有不满三岁的幼童,上至年逾古稀的老人,可以数百万计。短短二十几年,钢琴在国人中的推广令世界震惊。钢琴的普及为中国钢琴(演奏家、钢琴作品、乐器生产)走向世界奠定了坚实的基础;钢琴的普及也为提高

我国一代人的素质作出了难以估量的贡献。虽然在钢琴普及的大潮中也曾出现过这样那样的不协和音,但是主旋律始终是高昂的,钢琴音乐的爱好者、追求者依然有增无减。

在我们五十年的键盘生涯中,充满了喜怒哀乐,也尝尽了甜酸苦辣。随着时间的推移、年岁的增长,钢琴已经成为我们生活中不可缺少的一部分。而今,每当我们面对一个个真诚祈望的寻师家长,接听一个个娓娓诉说的求学电话,常常为自己有限的时间感到遗憾。

我们所著的这本书是面向具有一定钢琴基础的音乐爱好者的广大读者。我们以“讲座”的形式,从手指基本技术训练讲到演奏钢琴的最大秘诀;从音乐形象的生命讲到钢琴最基本的表现手段;从声音与触键讲到钢琴的歌唱与呼吸;从不同流派的踏板运用讲到音乐建筑的解构、重构……力求将名家、大师的思想、方法与我们半个世纪以来学琴、弹琴、教琴的体会、积累融为一体,把她奉献给所有爱好钢琴艺术的朋友。也许她会给你启迪,给你帮助;也许她能成为你的知音。愿我们在钢琴声中同享人间快乐。

第一讲 手指独立、均匀、灵活是钢琴技术的基础

谈及钢琴演奏,人们脑海中就会出现手指在黑白键盘上时而抚摸、时而跳跃、时而漫步、时而飞奔的情景。钢琴演奏是一种脑力、体力并用,手、脚、眼、耳、心乃至身体全方位有机联系的活动,毫无疑问,一流的钢琴演奏必须具有一流的钢琴技术。而手指的独立、均匀、灵活是钢琴演奏技术的基础。

手指是钢琴演奏的最前哨,在钢琴学习的初级阶段,手指独立的训练是一个重要课题。随着学习的深入、程度的提高,手指均匀、灵活又成为技术的训练的主要任务。

在钢琴演奏的发展史上曾经出现过一种练习机,以帮助学习者解决手型、手指等技术问题。大概是受到练习机的影响,著名的德国作曲家、音乐评论家舒曼在年轻时曾为自己设计了一套“强化”4、5指的机械装置,天天用绳子吊住手指做运动,试图以此解决手指的均匀问题,实现当钢琴家的理想。结果手指越练越僵硬,最终使右手4指不能弹琴,当钢琴家的梦想成了泡影,不得已改向作曲发展。舒曼的故事告诉我们,单纯的机械练习是不可取的。解决手指的均匀、灵活应当分别通过手指的基本练习、各种技术型的初、中级练习曲和有关的乐曲片断的训练来实现,其中五指练习的效果更加集中、更加显著。

在我国传统的钢琴教材中,用得最多、最普遍的是法国风琴家、钢琴家哈农的《钢琴练指法》。这本流传了一百多年的手指练习,对于手指独立、均匀和灵活的训练确实有独到的功效。但是由于时代的局限,哈农的《钢琴练指法》的不足之处也是显而易见的。“哈农”的核心部分——前三十八首练习全部都在白键上进行,忽略了黑白键不同手位的训练;同一模式的节奏和极有规律的音型常常使练习者心不在焉,动手不动脑。在钢琴学生中边弹“哈农”边说话,甚至边弹“哈农”边看小说,早已不是什么新鲜事了。因此,有经验的教师往往会通过移调、变化节奏、变换奏法、改变力度、速度等方法来弥补上述缺憾。

出生于瑞士的法国著名钢琴家阿尔弗雷德·科尔托(1877—1962)是一位世界公认的肖邦作品的权威演奏家,也是一位优秀的教育家,利帕蒂、哈斯基尔、弗朗索瓦等著名钢琴家均出自他的门下。记得在五十年代后期,上海音乐学院附中的钢琴专业学生都曾得到了一份由缮印室老师手刻

油印的《科尔托手指练习》，迅速扭转了不动脑筋弹手指练习的坏习惯。直到1985年人民音乐出版社正式出版了由洪士钰翻译的《钢琴技术的合理原则》，我们才知道学生时代保存至今的油印小册子原来选自该书的第一章第一节、第二节。科尔托所著的《钢琴技术的合理原则》第一章的标题就是“手指的独立、平均和灵活”，而其核心是平均。“在第一章中我们所研究的技术的基本原则是触键的平均，……因而才能使旋律的连续音获得完美的音响。”（引自科尔托《钢琴技术的合理原则》）

谱例 1 科尔托《钢琴技术的合理原则》第一章第二节 1b

练习 1b(右手二指、左手四指开始)

在这短短的24小节五指练习中，每一小节的组合模式都有变化，而这变化的规律即使思想高度集中地弹上三、五遍，也是难以掌握的。再加上作者规定的半音移调(C)、各种和声组合(H)、各种节奏进行(R)和各种指法变化(D)，使练习者必须在专心致志的状态下才能准确、连贯、完整地完成每一次的训练。这样的训练无疑是高质量、高效率的。

在这里需要强调指出的是，手指基本技术独立、均匀、灵活的训练是不可分割、相互联系的，但在每个学习阶段又要有所侧重。一般来说，钢琴基本技术训练的第一步应当重点解决手指的独立问题，只有在手指独立的基础上才能进行均匀和灵活的训练。而灵活又必须建立在均匀的基础上，那种不均匀的手指再有多灵活也是毫无实际意义的。

当我们欣赏名家、大师的唱片时,常常对他们的精彩演奏佩服得五体投地。引起很多人兴趣和注意的往往是钢琴家炉火纯青的技巧,不少人模仿的大多是演奏的速度和力度。其实,构成这“炉火纯青的技巧”最重要、最困难的并不是速度和力度,而是那珠落银盘般晶莹剔透的音列构建的乐句,失去了均匀的速度和力度是无法表现动人的音乐的。

苏联钢琴学派的创始人、杰出的钢琴教育家亨利·涅高兹曾说过:“一个优秀的钢琴家应善于把一切东西弹得均匀,从最简单的技术因素……到最复杂的和弦结合,都弹得很均匀。”(引自涅高兹《论钢琴表演艺术》)这一切的均匀都离不开手指技术的均匀——包括节奏的均匀、力度的均匀、音色的均匀。

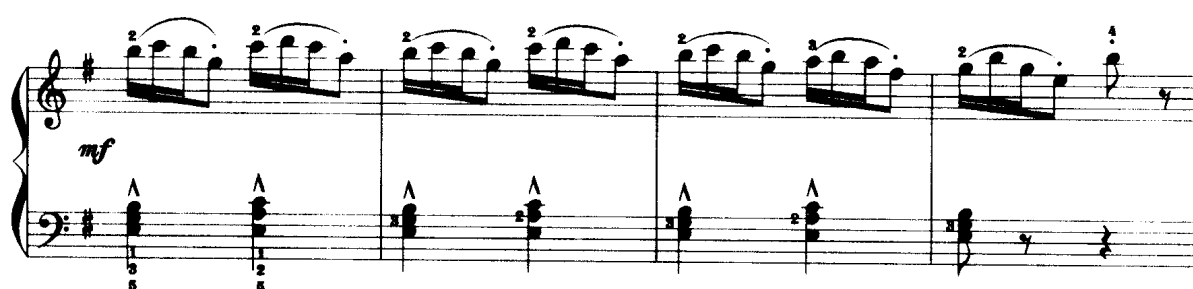
学过几年钢琴的人都会有一个共同的体会:弹奏得均匀比弹奏得快速更难做好。那是因为我们的十个手指本身就长得很不“均匀”,有的短有的长,有的粗有的细,手指的重量和力度也有着明显的差别。尤其是又细又短的小指和缺乏独立性的无名指,常常被称为“弱指”,而这两个弱小的手指却又时常担负着其他手指无法替代的重要任务——演奏右手高音旋律与左手和声低音。因此,对4、5指进行强化训练是解决手指均匀的关键所在。

对4、5指的强化训练应当在学琴之初就有计划、有步骤地加以实施,强化训练开始得越早效果越明显。当然,完成4、5指的强化训练是需要一个长时间的磨炼的,持之以恒十分重要。

具体地说,4、5指的强化训练可以从手指练习入手,例如哈农《钢琴练指法》的第45首“指法四”、第46首中的4、5指部分,什密特《钢琴手指练习》作品16第65—74首(重点练习左手4、5指)、第83—93(重点练习右手4、5指)等等都是具有针对性的有效练习。上述练习必须坚持由慢到快、由弱到强,变化调性、变化节奏、变化奏法的练习原则。

通过手指练习强化4、5指的同时,还需要选择一些相应的练习曲或练习曲片断进行训练。例如车尔尼《钢琴流畅练习曲》作品849第18首的13—16小节、第22首,车尔尼《钢琴快速练习曲》作品299第20、23、28、40首,克拉莫《60首钢琴练习曲》第11、13、14、21、25等都从不同的角度,运用不同的形式对软弱的4、5指进行专门的训练。

2000年6月,我们筹划、积累多年编注的《钢琴4、5指强化练习》由南京师范大学出版社正式出版。作为钢琴教材,《钢琴4、5指强化练习》由14首手指练习和28首练习曲组成。曲目精选自彼去那、玛格丽特·朗、车尔尼、贝尔蒂尼等作曲家的作品,并有部分经过了改编,使之成为更具针对性的专门练习。例如手指练习第三首,是根据李嘉禄编著的《钢琴基本技术练习》重新编写的,一条建立在民族五声音阶基础的手指练习:

谱例 4 《钢琴 4、5 指强化练习》第二部分 第二首

这是一首很轻巧的曲子,每一拍都是一次“落滚”的过程,手腕的上、下动作要自然、柔和,三连音要平均,最后一个音不能弹得过重。

经过近三年来数十位钢琴教师的教学实践证明,“绝大多数使用《强化练习》并加以严格训练的学生,他们的4、5指无论是独立、灵活还是控制能力都有了明显的提高。”(引自李梅《一本功效独特的练习曲集》)

在这个基础上,还可以利用某些乐曲的片断来强化4、5指。例如储望华的《解放区的天》第三大段主题加花变奏部分: